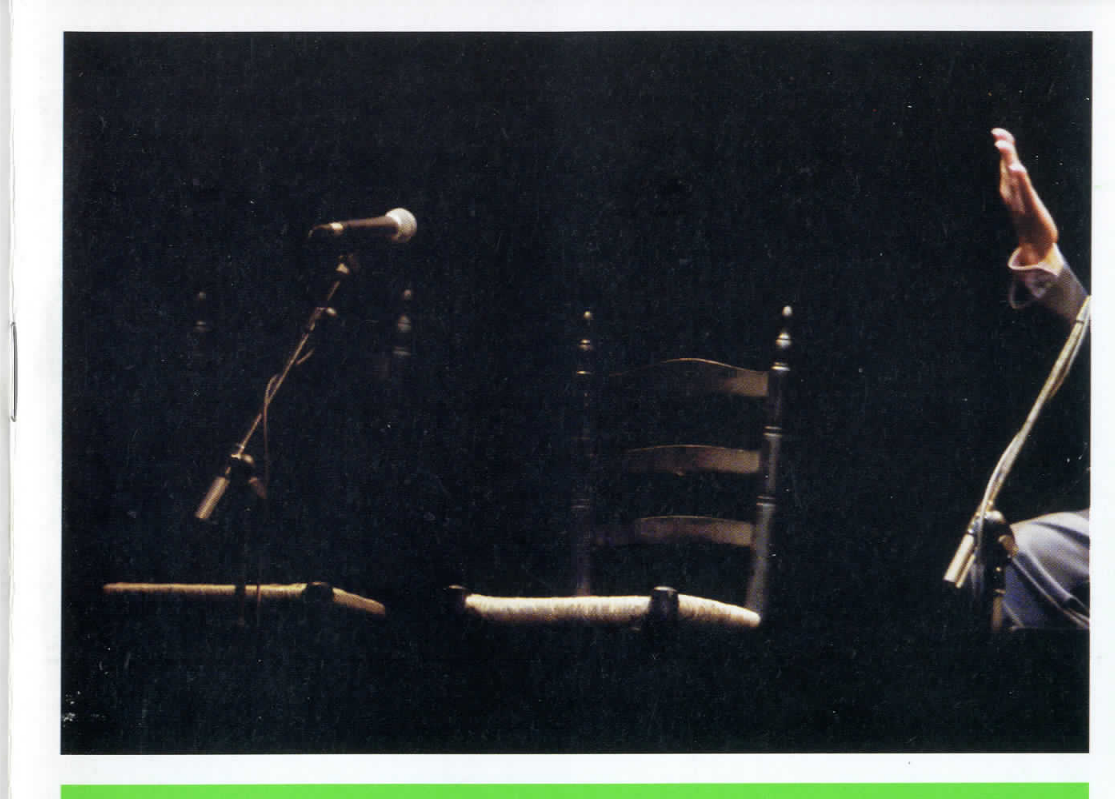
XIII Festival Flamenco
CAJA MADRID

www.obrasocialcajamadrid.es

INFO 012 / 91 580 42 60 / 91 720 82 24
www.madrid.org/teatroalbeniz

XIII Festival Flamenco
CAJA MADRID
15.02.05 - 19.02.05

XIII Festival Flamenco
CAJA MADRID

Programa

Notas al programa

Ya estamos aquí, un año más. Y van trece. Dejemos de lado malfarios y otras zarandajas relacionadas con el número y que, evidentemente, no pueden ser tomadas en serio. El trece, desde cualquier punto de vista que se le mire, es ya un número de respeto. Si lo contemplamos en el contexto de los festivales flamencos, hay que quitarse el sombrero.

Es el caso del **Festival CAJA MADRID**, que llega a su decimotercera edición. Muy pocos festivales flamencos alcanzan estas cifras. El de Córdoba y el de La Unión sí, pero ambos son al mismo tiempo concursos. La Bienal sevillana también en cuanto a la dilatación de su existencia, pero al celebrarse cada dos años cuenta con menor número de ediciones. Luego, en el variopinto mundo de los festivales veraniegos, habrá alguno más que cubra esas expectativas, pero serán contados.

Un festival, además, de las dimensiones del que motiva este comentario, el de **CAJA MADRID**. Cinco grandes conciertos o espectáculos, más las llamadas actividades previas, que conforman conferencias o coloquios más conciertos de pequeño formato. La fórmula es de tal acierto que registra llenos prácticamente del ciento por cien. Un público ávido de buen arte jondo acude puntual a la cita cada año, interesado en recibir lo que le ofrece el -con mucho- mejor festival flamenco de la Comunidad de Madrid. Y no suele salir defraudado.

De la Tomasa y Menese, el clasicismo; Chano Domínguez, lo contemporáneo

El **festival** comienza este año, el 15 de febrero, con un concierto en que se juntan los dos extremos de la temporalidad flamenca: el clasicismo por un lado y el flamenco más contemporáneo por el otro.

Dos clásicos son José de la Tomasa y José Menese. Los más clásicos quizás, los más fieles a una ortodoxia que no se doblega ante ninguna concesión que pueda ni siquiera rozar la más ligera heterodoxia. El de la Tomasa es sobrino nieto de quien fue quizás el mejor cantaor de la historia: Manuel Torre. Su abuelo, Pepe Torre, fue también cantaor, como lo fueron sus padres, la Tomasa y Pies de Plomo. Él, José, es cantaor de fuste que conoce todos los estilos muy bien, y los interpreta con precisión y justeza. Especialmente en los de mayor respeto –soleares, siguiriyas ("el himno de mi familia", suele decir), tonás...– hace gala de una perfección y una grandeza inigualables. Manolo Franco le acompañará con su toque en este concierto.

Algo parecido podemos decir de José Menese, aunque no pertenezca a familia gitana. Ni cantaora. Es de tierra de moriscos, La Puebla de Cazalla. Su voz, llena y redonda, se expresa divinamente en el cante flamenco más arriesgado, en los estilos de mayor respeto. Y rescata del olvido en que casi se hallan otros estilos tan poco frecuentados por los cantaores actuales como la mariana, la petenera, el garrotín, la farruca, los caracoles, la caña... Le acompañará al toque un guitarrista con quien se halla profundamente identificado, Enrique de Melchor.

El flamenco contemporáneo viene de la mano de un pianista que es maestro en estos menesteres: Chano Domínguez. Artista plural, por la variedad de estilos que afronta en su instrumento, los géneros español y flamenco los está cultivando con especial dedicación. Lo demostrará sobradamente en el concierto que le oiremos esta noche, acompañado por Marc Miralta a la batería y Mario Rosy al contrabajo, más Blas de Córdoba "Kejío" al cante y Tomás Moreno "Tomasito" al baile.

Pilar López y Mario Maya, galardonados

El miércoles, día 16, estará dedicado fundamentalmente a la entrega del Galardón Flamenco Calle de Alcalá, que este año se dedica al baile y va a parar a las manos de Mario Maya. Bailaor y coreógrafo, con una larga e intensa carrera tras de sí, Maya es acreedor indiscutible a este prestigioso galardón que otorga el festival a un artista cuya carrera haya estado vinculada especialmente a Madrid.

Este año, además, el jurado ha querido otorgar un Galardón Flamenco de Honor a la leyenda viva del baile Doña Pilar López, al considerar que se había premiado ya a sus tres principales discípulos: "El Güito", Antonio Gades y Mario Maya. Ella, la maestra, no podía quedar marginada en la entrega de unos premios tan especialmente honoríficos.

El espectáculo de este día lo integran el cante y el baile. En el cante, se hará presente el buen arte de Salmonete de Jerez y de "Rancapino", acompañados, respectivamente, por el toque de Alberto San Miguel y Fernando Moreno. En el baile, la Compañía de Eduardo Serrano "El Güito" actuará precisamente en recuerdo de las enseñanzas de Pilar López.

Carmen Linares, el cante, e Israel Galván, el baile

El cante de Carmen Linares ocupará la primera parte del espectáculo del jueves día 17. En un concierto que lleva el título *De voz de madera*. Carmen es sin duda la mejor voz femenina de su generación, y la emplea con generosidad en múltiples quehaceres. Del flamenco puro y duro a *El amor brujo*. Su versión antológica del cante de mujer fue un hito memorable, por nuevo y por ser una colección tan completa del cante flamenco históricamente protagonizado por mujeres. En el concierto que brindará en este festival, Carmen será acompañada por las guitarras de Juan Carlos Romero y Paco Cruzado y la percusión de Antonio Coronel.

El baile viene representado por una de las personalidades más singulares de los tiempos actuales. Israel Galván es el baile más adelantado, más en la vanguardia de lo que nadie pueda imaginar. Ello le ha valido no pocas censuras, de gente que le consideraba ya excedido y fuera del baile flamenco, pero también sus más grandes triunfos porque la inmensa mayoría del público reconoce en él un genio fuera de lo normal, una mente lúcida para tejer y destejer los éxitos más definitivos. En el concierto de esta noche Galván estará acompañado a la guitarra por Manuel Lagos y al cante por Fernando Terremoto.

Enrique Morente, la creación

El viernes día 18 es la única jornada que el programa lo compone un solo artista: Enrique Morente. El título del concierto recoge esta faceta suya: *La belleza de la creación*.

Y es que, a sus sesenta y dos años, la madurez artística de Enrique Morente le ha llevado a un estado de plenitud que admite ya pocas oscilaciones de calidad. Siempre está bien, siempre canta bien. Su capacidad perfeccionista se refleja en los mínimos detalles, en cualquier circunstancia que pueda parecer accesoria.

Desde *Omega*, desde *El pequeño reloj*, desde cualesquiera de sus últimos discos, la percepción morentiana marca una regularidad que puede ser calificada de matemática. Ello pese a las diferencias –notables diferencias a veces– musicales que hay entre unas y otras grabaciones, con frecuencia entre las grabaciones de un mismo disco. La versatilidad del cantaor es cierta, pero también su grandeza, siempre evidente, palmaria, indiscutible.

Manuel Parrilla le acompañará a la guitarra en este concierto, con Antonio Carbonell, Ángel Gabarre y Pepe Luis Carmona en palmas y voces.

Tomatito, la guitarra; Dorantes y Esperanza Fernández, el cante distinto

Último día del programa, el sábado 19 nos trae el único concierto de guitarra de todo el festival. Tomatito toca la guitarra con plena entrega, cuidando rigurosamente los tonos y las afinaciones.

Después de una etapa de giras con el pianista del jazz Michel Camilo, Tomatito parece volver a retomar el flamenco más puro. En el concierto de esta noche, le oiremos junto a Paquete como segunda guitarra, Lucky Losada en la percusión, Diego Amador "el Churri" en el bajo y la mandola, Bernardo Parrilla en el violín, más Juan de Juan en el baile y María Ángeles Fernández al cante.

En la otra parte del programa, el piano de Dorantes con la voz de Esperanza Fernández. Un piano flamenco a veces, de jazz en otras ocasiones, casi clásico en otras, siempre de calidad fuera de lo común. Y una voz de privilegio, que interpreta cante y canciones llenos de belleza y sentimiento. Digno broche, en fin, a un festival flamenco realmente atractivo.

Ángel ÁLVAREZ CABALLERO

Chano Domínguez

15.02.05

Clásicos de puro arte
Cante **José de la Tomasa**, guitarra **Manolo Franco**
Cante **José Menese**, guitarra **Enrique de Melchor**

Flamenco contemporáneo
Chano Domínguez grupo presenta *Oye como viene*
Piano **Chano Domínguez**, batería **Marc Miralta**, contrabajo **Mario Rossy**, cantaor **Blas Córdoba "Kejío"**, baile y palmas **Tomás Moreno "Tomasito"**

José de la Tomasa

Nombre artístico de José Georgio Soto. Nació en Sevilla en 1951. Perteneciente a una de las grandes familias del cante de estirpe jerezana. Sobrino-nieto de Manuel Torre, nieto de Pepe Torre, e hijo de Tomasa Soto y de Manuel Giorgio "Pies de Plomo". Aunque siempre alternó cantando en fiestas familiares y en reuniones de cabales, su revelación artística se produjo al ganar el concurso de Mairena del Alcor, después de haber formado parte del grupo Triana, intérpretes de folk andaluz.

Su consagración le llegó al ganar en el Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba, en 1976, el premio Manuel Torre por siguiriyas y tonás. A partir de este triunfo actúa en peñas flamencas y comienza a participar en los festivales andaluces, de los que actualmente es una de las primeras figuras. Su cualidad de letrista se refleja en su discografía, así como su capacidad de repertorio; ha publicado *Alma de Barco* un precioso librito que recoge gran parte de esa producción.

Se presentó en Madrid, en 1984, en uno de los festivales del homenaje a Federico García Lorca, celebrado en el Teatro Español, repitiendo ante el público madrileño, en el Teatro Alcalá Palace, durante la Cumbre Flamenca de 1985. Ha sido finalista del premio El Compás del Cante, en 1984, y del Giraldillo del Cante, en 1980. Numerosos críticos y flamencólogos han glosado su personalidad artística.

Una de sus últimas actuaciones en Madrid fue en el Teatro Albéniz, dentro del IX Festival Flamenco **CAJA MADRID** 2001, donde presentó el espectáculo *Fragua Flamenca*.

José Menese

El cantaor José Menese Scot nació en La Puebla de Cazalla en 1942. Cuarto hijo de nueve hermanos, desde muy niño demostró gran interés por el cante. Empezó a cantar a la edad de ocho años en la zapatería de su padre y en fiestas.

En 1959, después de haber actuado en teatros de La Puebla y en el Café Central, debutó en el cine Carretria de Osuna, donde le presentó Antonio Mairena. Tras introducirse en el mundo del cante entre sus amigos, Menese entró a formar parte desde 1963 hasta 1968 del elenco del tablao Zambra, junto a Pericón de Cádiz, Perico el del Lunar, Rafael Romero, Juan Varea y Rosa Durán. Participó en un corto que se hizo para la televisión alemana, cantándole a La Singla, tuvo tanto éxito que motivó una gira posterior por toda Alemania.

En 1967, por iniciativa de José Menese, y bajo el imperativo ético y estético de su amigo y descubridor, el pintor flamencólogo Francisco Moreno Galván, dieron comienzo en La Puebla de Cazalla las Reuniones del Cante Jondo. En 1968 se casó con Encarnación Gil. En 1969 fue nombrado "Famoso" de Sevilla.

Entre sus múltiples actuaciones, en los años 70 participó en el Festival de la Canción Ibérica en París. En el 73 y 74 ofreció dos recitales en el Olimpia de París. En 1974 realizó su presentación oficial en Madrid en el Teatro Marquina, acompañado a la guitarra por Manolo Brenes y Paco Valdepeñas al compás. Poco después obtuvo un gran éxito en el Teatro Barceló de Madrid. En Barcelona actuó en el Palau de la Música y en la Galería Juana Mordó. En 1975 cantó en el Teatro Real de Madrid con la Orquesta de Radio Televisión Española y bajo la batuta de Odón Alonso, el interludio de *La vida breve*, de Falla. En 1985, junto a la Orquesta y Coro Nacionales de España, actuó en Nueva York en el Concierto del día de las Naciones Unidas, acompañado a la guitarra por Enrique de Melchor.

En los años 91 y 92 realizó dos recitales en el Auditorio Nacional, el primero de ellos junto a Enrique de Melchor y el segundo dentro del programa musical de la Universidad Autónoma de Madrid, con Enrique de Melchor y Juan Carmona "Habichuela" a la guitarra. En 1991 actuó en el Instituto Cervantes de París en el concierto Homenaje a Manuel de Falla, junto a Carmen Linares. En la Navidad de 1994 cantó en el Teatro Monumental de Madrid en un concierto grabado por Radio Clásica para el especial Euro-Radio 94: *La Navidad en Europa,* junto a Carmen Linares y Manuel Morao.

Su primer disco, acompañado a la guitarra por Melchor de Marchena, padre de Enrique de Melchor y con letras de Moreno Galván, como todos los suyos posteriores y con un profundo contenido social, fue premiado con el Premio Nacional del Disco de la Cátedra de Flamencología y Estudios Folkóricos Andaluces de Jerez de la Frontera. Dos años más tarde obtiene en el Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba el Premio de Honor Tomás El Nitri. A partir de este acontecimiento, se proyectó como una de las figuras más sobresalientes de los festivales andaluces.

En el año 1996 se publicó con gran éxito un libro que recoge su *Biografía Jonda* de Génesis García. En 1997 José Menese recibió dos de los premios flamencos más importantes de la actualidad, el Galardón Flamenco Calle Alcalá que otorga el Festival Flamenco **CAJA MADRID** y el Patriarca del Cante de la Cumbre Flamenca de Murcia. Además de otros numerosos premios a lo largo de su dilatada carrera.

En septiembre de 1997 presentó su CD *A mi madre Remedios*, en el Cuartel del Conde Duque, dentro de la programación de los Veranos de la Villa que organiza el Ayuntamiento de Madrid, donde estuvo acompañado a la guitarra de Enrique de Melchor, y como artistas invitados Chano Lobato y Juan Carmona "Habichuela". En octubre del mismo año formó parte del elenco de la "Vida Breve" de Manuel de Falla, que bajo la dirección del Maestro García Navarro, inauguró el teatro Real de Madrid. En ese mismo mes actuó en el ciclo de flamenco del Festival de Otoño de Madrid. En marzo de 1998 actuó en el VI Festival de Flamenco de **CAJA MADRID**, bajo el título de *El Flamenco y la Naturaleza: los cuatro elementos*. En febrero de 2001, *A Francisco*.

Chano Domínguez

Chano Domínguez nace en Cádiz el 29 de marzo de 1960. Su primer contacto con la música lo recibe a través de su padre, gran aficionado al flamenco. A los ocho años, sus padres le regalan su primer instrumento, una guitarra flamenca. De este modo pudo practicar, de forma autodidacta, todo aquello que había escuchado en los discos de música flamenca de su padre, para luego tocar con los amigos del barrio. Con dieciocho años forma su primer grupo, Cai, con el que graba tres discos para la compañía discográfica CBS.

La década de los 80 nos trae el salto al panorama jazzístico internacional con el mítico grupo Hiscadix, ganador de la I Muestra Nacional para Jóvenes Intérpretes, celebrada en Palma de Mallorca en 1986. En 1987 participa en el Festival Internacional de la UER, en Suecia; en 1988 realiza una gira por Alemania

y al año siguiente por Bélgica; en 1990 llega a la final del concurso Internacional de Piano Martial Solal, celebrado en París.

Su personalísimo discurso musical es elogiado por músicos como Richie Beirach, Bill Dobbins, Joe Herderson y Kenny Werner, con quienes estudia en diversos seminarios.

En 1992, forma su propio trío. En su mente está la idea de fusionar los ritmos del flamenco (alegrías, soleas y bulerías), con las formas musicales del jazz. Edita su primer trabajo en solitario, *Chano*. En este trabajo se encuentra arropado por su trío, compuesto por Javier Colina y Guillermo McGill. En 1994, realiza junto a Jorge Pardo el CD *10 de Paco*, basado en composiciones del músico andaluz Paco de Lucía. En 1995, graba con Martirio *Coplas de madrugá*. En 1996, un nuevo disco en solitario, *Hecho a mano*, que supuso un avance firme y maduro dentro de su discurso jazzístico-flamenco. En 1997 es solicitado por la SGAE para representar la música con raíces latinas en el Midem celebrado en Miami, donde ofreció un concierto en dúo de piano junto al pianista latinoamericano Michel Camilo. En diciembre del 97 aparece su disco doble *En directo-Piano Solo*.

A principios del 98 es solicitado por Ana Belén para la producción, arreglos y composición del CD *Lorquiana,* en el que Domínguez y la cantante hacen una revisión de los temas populares que recopiló Federico García Lorca. Es invitado por la SGAE y la Fundación Autor para al Festival Internacional Jazz Plaza'98 celebrado en La Habana. La revista *Cuadernos de Jazz* le otorga el premio de Mejor CD de Jazz del 98 por *En directo-Piano Solo*. También es ganador de la III Edición de los Premios de la Música como Mejor Álbum de Jazz.

Chano produce y dirige la grabación del CD *Tú no sospechas* junto a Marta Valdés, con canciones de esta gran compositora cubana. Su siguiente trabajo es *Imán*, con distintas colaboraciones: Enrique Morente, Luis de la Pica, Blas Córdoba, incluyendo su habitual trío. Nominado a la IV Edición de los Premios de la Música. Participa en el proyecto cinematográfico de Fernando Trueba, *Calle 54*, junto a músicos como: Tito Puente, Gato Barbieri, Chucho Valdés, Paquito D'Rivera, Jerry González, Michel Camilo y Eliane Elías.

Es invitado al Festival Internacional de Miami. Actuación en la entrega de los Premios Goya 2000. *Imán* es ganador de IV Edición de los Premios de la Música como Mejor Disco de Jazz. Más tarde viajará al festival de La Habana en Cuba, donde actuó junto con Herbie Hanckock.

En 2002 graba su nuevo disco, *Oye cómo viene*, para Lola Records (2002), nominado a los Premios Grammy en la categoría de Jazz Latino. El cual se graba en DVD por el equipo de Fernando Trueba y editado con el título de *Mira cómo viene*. Durante todo el 2002 se realizan diferentes giras, tanto por Europa, como por América con gran parte de los artistas de la película *Calle 54*; el sexteto de Chano se presenta en todas, obteniendo un éxito rotundo en escenarios como el Festival de Montreaux, Estambul o en ciudades como Washington, Los Ángeles o Philadelphia en EEUU, compartiendo escenario con Paquito D'Rivera, Jerry González o Eliane Elías, entre otros.

Al año siguiente es requerido con su sexteto a visitar los EEUU, dado el éxito alcanzado en las giras anteriores. Así es invitado por Wynton Marsalis para actuar en el Lincoln Center de Nueva York. Triunfa también en festivales tan prestigiosos como los de Chicago y San Francisco, donde la crítica se volcó en elogios.

Durante 2004 aparecen dos nuevos trabajos discográficos. El primero se titula *Con alma* (Venus Records) y fue grabado en Nueva York en formato de trío con George Mraz y Jeff Ballard; el segundo, un nuevo dúo con Martirio titulado *Acoplados* (RTVE Música).

16.02.05

El sentir más jondo
Cante "**Salmonete de Jerez**", guitarra **Alberto San Miguel**
Cante "**Rancapino**", guitarra **Fernando Moreno**

Entrega del **Galardón Flamenco Calle de Alcalá** 2005 al bailaor y coreógrafo **Mario Maya** y entrega del **Galardón Flamenco de Honor** del Festival a la maestra y leyenda viva del baile **Pilar López**
Presenta: **José María Velázquez-Gaztelu**

Mis recuerdos
A **Pilar López**, institución de las danzas de España
Compañía de flamenco de "**El Güito**". Bailaor, coreografía y dirección **Eduardo Serrano "El Güito"**, primera bailaora **Mari Paz Lucena**, bailaoras **Eliécer Truco**, **Cecilia "La Popi"** y **María Martín**, bailaores **Miguel Téllez**, **Rafael Peral** y **Jesús Carmona**, cantaores **José Jiménez**, **Leo Triviño** y **Jesús "El Almendro"**, guitarras **Felipe Maya**, **Pepe Maya** y **Juan Serrano**

Salmonete de Jerez

Joaquín Jiménez Fernández, "Salmonete de Jerez", nace en el barrio de San Miguel, en la ciudad de Jerez de la Frontera, en el año 1962. Empieza a cantar a la corta edad de siete años, escuchando e influenciándose de los cantes de Terremoto, Agujeta El Viejo, Tío Borrico, etc.

Ha conseguido los más prestigiosos premios de este género: en el año 1977, cuando tenía 15 años, gana el Primer Premio de Mairena del Alcor (después de cinco años desierto), Antonio Mairena dijo de él "canta como un viejo"; Premio Nacional de Cante de Córdoba Manuel de Torres (por unanimidad del Jurado); premio Nacional de Cante de Córdoba Niña de los Peines, Nacional de Cante de Córdoba Enrique el Mellizo y el Primer Premio de Interpeña de Andalucía, presentado por la peña flamenca Los Cernícalos (Jerez de la Frontera).

Está considerado uno de los más grandes saeteros. A lo largo de su carrera, ha grabado un disco con el maestro de la guitarra, Paco Cepero.

Ha participado en los festivales más importantes y reconocidos a nivel nacional como el de Mairena, La Fiesta de la Bulería de Jerez, Parpujo de Chiclana, etc. Ha cantado en las más significativas peñas, tales como el Taranto, Torre Macarena, Los Fosforitos, Los Cernícalos, etc. Asimismo ha estado presente con su cante en diferentes países europeos.

Rancapino

Nombre artístico de Alonso Núñez Núñez. Nació en Chiclana de la Frontera (Cádiz) en 1945. Cantaor, nieto de "La Obispa" y hermano de "Orillo del Puerto". El nombre de "Rancapino" le viene desde muy temprana edad: "De chiquitillo yo siempre estaba corriendo en cueros y un gitano al que le llaman "El Mono" siempre me decía, ¿dónde vas, que pareces un pino quemao?".

Rancapino se inició cantando en La Venta Vargas, junto a Camarón de la Isla, al que le unía además una profunda amistad, y con el magisterio de Aurelio de Cádiz. Más tarde actuó en tablaos madrileños y realizó giras por Francia y Japón. Precisamente, el de Chiclana reconoce como sus máximos magisterios a Caracol y Camarón, por el lado afectivo y emocional, y a Aurelio de Cádiz, por el lado estilístico.

En 1977 obtuvo el premio Enrique El Mellizo, en el Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba, pasando a formar parte en los festivales flamencos andaluces, de los que actualmente es una de las principales figuras. Ha sido y es el indiscutible triunfador del Festival Flamenco de Madrid.

Las características de su arte han sido ampliamente comentadas por relevantes críticos y flamencólogos.

Rancapino se encuentra en un espléndido momento artístico. Aunque de sobra es conocido su extraordinario talento para cantar siguiriyas, soleares y malagueñas, el taranto también es protagonista dentro de su repertorio. La Peña Flamenca El Taranto de Almería le concedió el Premio Lucas López, uno de los galardones más prestigiosos del flamenco actual.

Después de más de veinte años sin grabar, ha publicado su nuevo disco, titulado *Rancapino* (Turner Records), en el que le acompaña el excepcional guitarrista Paco Cepero. En él se reconoce una vez más su cante puro y jondísimo, que encuentra sus máximas raíces en el flamenco más tradicional.

Eduardo Serrano "El Güito"

Nombre artístico de Eduardo Serrano Iglesias, madrileño y flamenco por los cuatro costados, para mayor gloria del "planeta flamenco" de la capital de España. Debuta como profesional a la edad de 14 años en el Ballet de Pilar

López, junto a Antonio Gades, Mario Maya, Curro Vélez y Alberto Portillo en el Theater Palace de Londres, y varios años después obtiene el prestigioso Premio Sara Bernhardt del Teatro de las Naciones de París.

En 1971 participa con el famoso e inolvidable Trío Madrid junto a Carmen Mora y Mario Maya, unión que perdura de 1972 a 1975. A continuación realiza giras como artista invitado del Ballet Nacional de España y a los pocos meses actúa como bailaor invitado en la Compañía de Manuela Vargas en gira mundial.

En la década de los 80: presentación en el Teatro del Progreso (Madrid). Artista invitado en el Ballet Español de Madrid. Se le programa en las ediciones 1984 y 1985 de la Cumbre Flamenca de Madrid, y a continuación realiza una amplia gira por Europa y USA junto a Enrique Morente, Familia Montoya y Serranito. 1988 y 1989 en extensa gira por Estados Unidos, se presenta uno de los espectáculos más importantes y genuinos de la historia: *Flamenco puro*, una producción de Mel Howard donde "El Güito" compartía cartel con grandes como Farruco, Manuela Carrasco, Chocolate, Fernanda de Utrera, Juan y Pepe Habichuela, etc.

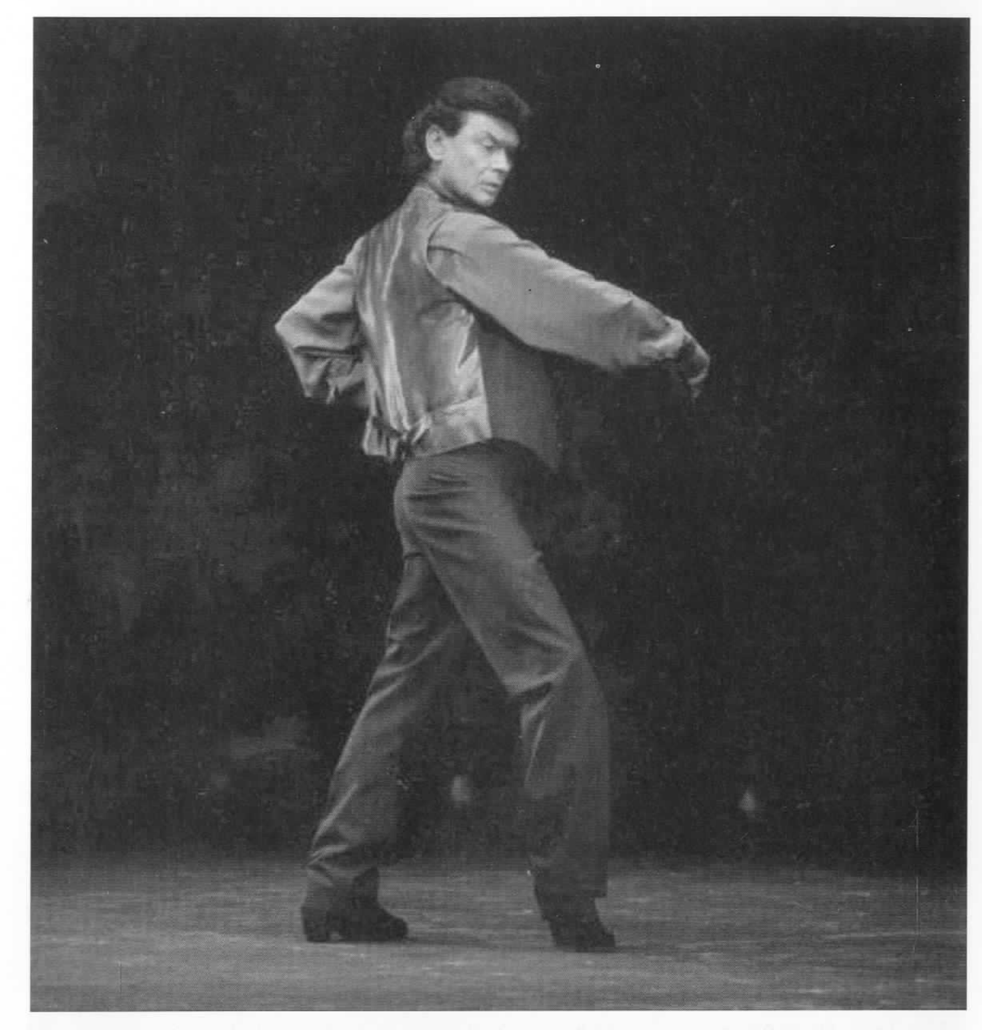
En la década de los 90: actúa en el ciclo *6 Noches Flamencas* en el Centro Cultural de la Villa de Madrid. Gira con su compañía por Japón, Italia, Francia y Suiza. Participa en la Bienal de Arte Flamenco de Sevilla y en la 1ª Muestra de Flamenco Joven. Actúa como invitado junto a Camarón de la Isla y Manolo Sanlúcar. Gira por Méjico en el Festival de Sinaloa junto a Carmen Linares y José Mercé. Ciclo *4 Noches Flamencas* en el Teatro Arriaga de Bilbao junto a Enrique Morente, Antonio Canales y José Mercé. Teatro Campoamor de Oviedo, compartiendo cartel con Enrique Morente. Festival Flamenco de Nimes (Francia) junto a Camarón de la Isla. Estrena su *Homenaje a Carmen Amaya* en el Festival de Música y Danza de Granada. Galardonado con la Cátedra de Flamencología de Jerez como mejor bailaor flamenco. El Festival Flamenco de Madrid le concede el Galardón Calle de Alcalá, por su aportación al desarrollo y enriquecimiento del flamenco en Madrid. Estrena *Raíces gitanas* en el Centro Cultural de la Villa de Madrid y realiza una exitosa gira por Francia y Portugal. Festival de la Cueva de Nerja junto a José Mercé y Alfredo Kraus y Festival de la Guitarra de Córdoba.

Año 2000: Presenta *Puro y jondo* junto a Manolete en la Bienal de Flamenco de Sevilla. Festival de Jerez de la Frontera. Gira por Japón.

Año 2001: Gala de la Danza en el Teatro Real de Madrid junto a Merche Esmeralda, Manuela Carrasco, Antonio Márquez y Antonio Canales, entre otros. Gala en el Queen Elizabeth Hall de Londres. Festival Flamenco de Cáceres.

Año 2002: Gira por Japón. Bienal de Arte Flamenco de Sevilla. Gira por la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid con su nuevo espectáculo *A puerta abierta*. Nos encontramos ante un artista flamenco integral: maestro, coreógrafo, intérprete y artífice de una creación por soleá que ya está en la Historia del Baile Flamenco, por derecho propio.

Antonio Benamargo

Eduardo Serrano "El Güito"

Mis recuerdos, a Pilar López institución de las danzas de España
A quién le bailaré yo...
(Evocaciones de "El Güito", recogidas por José Manuel Gamboa)

Ella nos enseñaba todo: a ser respetuosos, la puntualidad –en los ensayos tenías que estar diez minutos antes, porque la primera que estaba era ella–, nos enseñó a vestir, lo que era un escenario, lo que era una coreografía, lo que era bailar en hombre... Y a cada uno le daba su mérito. Yo creo que a mí me lo enseñó todo. Que yo tuviera después ese duende o esa cosa, es ya aparte. Pero ella nos hizo coger peso, que es lo que tenemos los que hemos salido de la compañía de Pilar. Es una señora que ha dado tanto, que hay obligación de reconocérselo públicamente. Pensé en un espectáculo nuevo y dije: ¿A quién mejor que a Pilar López?

"A Pilar López, institución de la danza de España. Mis recuerdos".
Yo estaba dando clases con Antonio Marín. Don José Luis Barros y otros señores vinieron a verme bailar a la academia. Y al poco tiempo Pilar López me llamó para que fuera con ella. Tenía catorce años cuando entré en los ballets de Pilar, así que cuando salíamos al extranjero me llevaban como tutores Pilar López y su marido Tomás Ríos. Yo, como era el más pequeñillo, Pilar siempre me llamaba "su niño", y sigue llamándome "su niño". Ella tiene pasión conmigo, y con Gades.

Al cabo de los cuatro años en la compañía, me dieron el Premio Sarah Bernhardt del Teatro de las Naciones de París, que me distinguía como el mejor bailarín de ese año. Por allí pasaban representaciones de todos los países del mundo con sus ballets, y se trataba de escoger un bailarín, una bailarina y un coreógrafo. Y con dieciséis años me dieron el Premio. Salíamos en autocar de París para continuar la gira, y cuando estábamos en las afueras ella paró el autobús y le dijo a Tomás: "El niño no puede venir. Tiene que ir a recoger su diploma. Así que bájate con él, que recoja el premio, y luego os venís". En el salón de actos donde se hizo la entrega del diploma, cuando me anunciaron y salí a recogerlo, que tocaron el Himno Nacional y había una bandera de España, se me quedaba todo el mundo mirando sorprendido. Decían: "¡Pero si es un niño!". Fue sensacional, fue algo sensacional.

Al año siguiente ya me independicé. Pero siempre tendré que agradecerle a Pilar, como muchos de nosotros, que nos enseñara lo que sabemos. Este es mi recuerdo a Pilar López.

... Le bailo a Pilar López, que tengo la obligación.

17.02.05

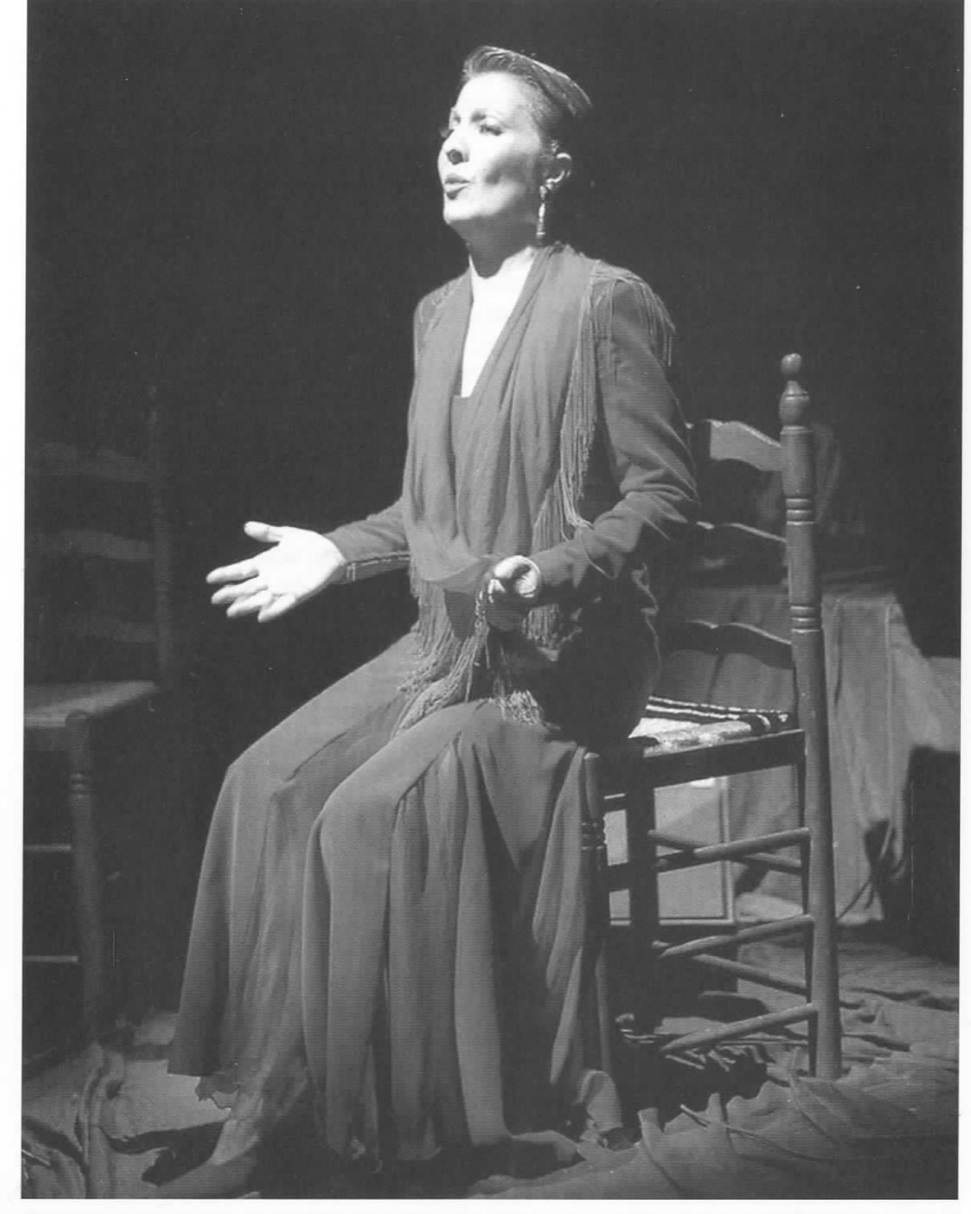
De voz de madera
Al cante **Carmen Linares**, primera guitarra **Juan Carlos Romero**, segunda guitarra **Paco Cruzado**, percusión **Antonio Coronel**, palmas **Ana González** y **Javier González**

La edad de oro
Al Baile **Israel Galván**, al cante **Fernando Terremoto**, a la guitarra **Manuel Lagos**

Carmen Linares

Cantaora es el título de uno de los discos de Carmen Linares porque ella es la cantaora indiscutible de nuestra época.

Nacida en Linares (Jaén) ha conquistado por méritos propios un lugar privilegiado en el mundo del flamenco, habiéndose convertido en una de las artistas más reclamadas y con más proyección internacional del cante actual.

Carmen Linares

Si Carmen es un pilar fundamental de todo el cante actual, también es quien mejor ha sabido transmitirnos la herencia de una tradición femenina de la jondura que ya estaba, como es natural, en los mismos orígenes del cante jondo. Más quien canta es Carmen Linares. No copia, aporta su acento, su intensidad interpretativa, para poner al día un legado musical y literario de primera magnitud.

Además de la sabiduría musical y estilística, Carmen Linares posee una cualidad especial que podemos encontrar sólo en los elegidos: su agudo poder de transmisión, es decir, comunica y llega al público cuando está cantando, y lo hace de forma espontánea, pero también con un penetrante sabor flamenco en su calidad de gran cantaora.

Su familia la trajo a Madrid en 1965, donde conoció la veteranía cantaora más ensolerada –Pepe Matrona, Juan Varea, Rafael Romero o Fosforito–. Finalizando la década comenzará su andadura profesional, en las compañías de baile de Paco Romero y Carmen Mora, estrenándose discográficamente en 1970 acompañada por Juan "Habichuela". Vendrá ahora –como gran paso profesional– el intenso mundo del tablao –Torres Bermejas, Chinitas–, que reunía talentos como: Camarón, Enrique Morente, Perla de Cádiz, Serranito, los Habichuela... Así comenzó todo.

Y, entre cante y cante, Carmen fue aceptando retos. Trabajó en el teatro –*Las arrecogías del beaterio de Santa María Egipciaca, La historia de Los Tarantos, Mediterráneo, Cántico Espiritual, La Parrala, La luz, el júbilo y la melancolía*–; en zarzuelas –*La verbena de la Paloma, La Chulapona*. Además colaborará con la orquesta francesa de jazz Minotauro de Jean Marc Padovani, con el cuarteto EOS de guitarra clásica, con el gaitero Carlos Núñez y será la voz elegida para reestrenar la versión original de *El amor brujo*, de Falla, en la inauguración de la VI Bienal de Arte Flamenco de Sevilla.

La voz de Carmen Linares, llena de matices y tonalidades –junto a un estilo muy personal y ampliamente versátil–, y su búsqueda constante de nuevas formas de expresión, ha desembocado en un arte enriquecedor capaz de combinar el cante jondo con agrupaciones de cámara y orquestas sinfónicas. Ha sido una de las primeras artistas flamencas que, invitada por la Orquesta Filarmónica de Nueva York, actuó en el Lincoln Center. El diario *The New York Times* la calificó de cantante con "un poder expresivo extraordinario". Junto a directores de la talla de Frühbech de Burgos, Josep Pons y Leo Brower se ha presentado cantando *El amor brujo* y *La vida breve* en el Teatro Colón de Buenos Aires, en el Teatro Ópera de Sydney y en el Gran Teatro de Córdoba.

De su revisión de *Las canciones populares antiguas*, que Federico García Lorca había recogido, surgió un álbum discográfico que serviría de soporte sonoro a un ballet de Victor Ullate y dio pie a la creación de un espectáculo que protagonizaron Carmen y la actriz Lola Herrera, *Un rato, un minuto, un siglo...*, estrenado en el Teatro Real de Madrid. Junto a la gran actriz griega Irene Papas escribirá una página inolvidable, con el montaje *Apocalipsis, voz de mujer*. Esa voz de mujer que dio vida al disco antológico *La mujer en el cante* (1996), pieza clave en la discografía flamenca, en la que rescata valiosos documentos del pasado para proyectarlos hacia el futuro con una voz de ahora y una actitud musical contemporánea. El gran compositor y guitarrista Manolo Sanlúcar la elige en su última producción *Locura de brisa y trino* (2000) para rescatar poemas lorquianos armonizados por modernas composiciones de guitarra.

La obra discográfica de Carmen Linares, algo que ella ha cuidado siempre con rigor, ha sido aclamada por la crítica y ha recibido importantes premios: Premio ICARO (1988), Academia Francesa del Disco (1991), Compás del Cante (1999), Medalla de Plata de la Junta de Andalucía (1998) y Premio Nacional de Música 2001, en la modalidad de interpretación, por su dedicación y aportaciones a un flamenco de alto contenido y calidad. Actualmente su ultimo trabajo *Un ramito de locura* (Universal 2002) ha sido candidato en la categoría de mejor álbum flamenco en los Premios de la Música 2002 y los Grammy Latinos 2003.

Israel Galván

Israel Galván de los Reyes, hijo del también bailaor José Galván, nació en Sevilla en 1973, y comienza su carrera con tan sólo cinco años en el famoso tablao sevillano La Trocha. A partir de 1991 estudia con Mario Maya, quien lo elige como solista en *Réquiem flamenco*, montaje creado para el Centro Andaluz de Danza.

Está en disposición del Primer Premio en el V Concurso Ciudad de Ubrique en 1993, el Premio Nacional Vicente Escudero de Córdoba en 1995, el Premio Farruco del I Concurso Nacional del Tablao El Cordobés el mismo año, el Premio El Desplante del Festival del Cante de las Minas de La Unión en 1996, ganador del Concurso del Jóvenes Intérpretes de la IX Bienal de Sevilla el mismo año, y del XII Madroño Flamenco en 1999.

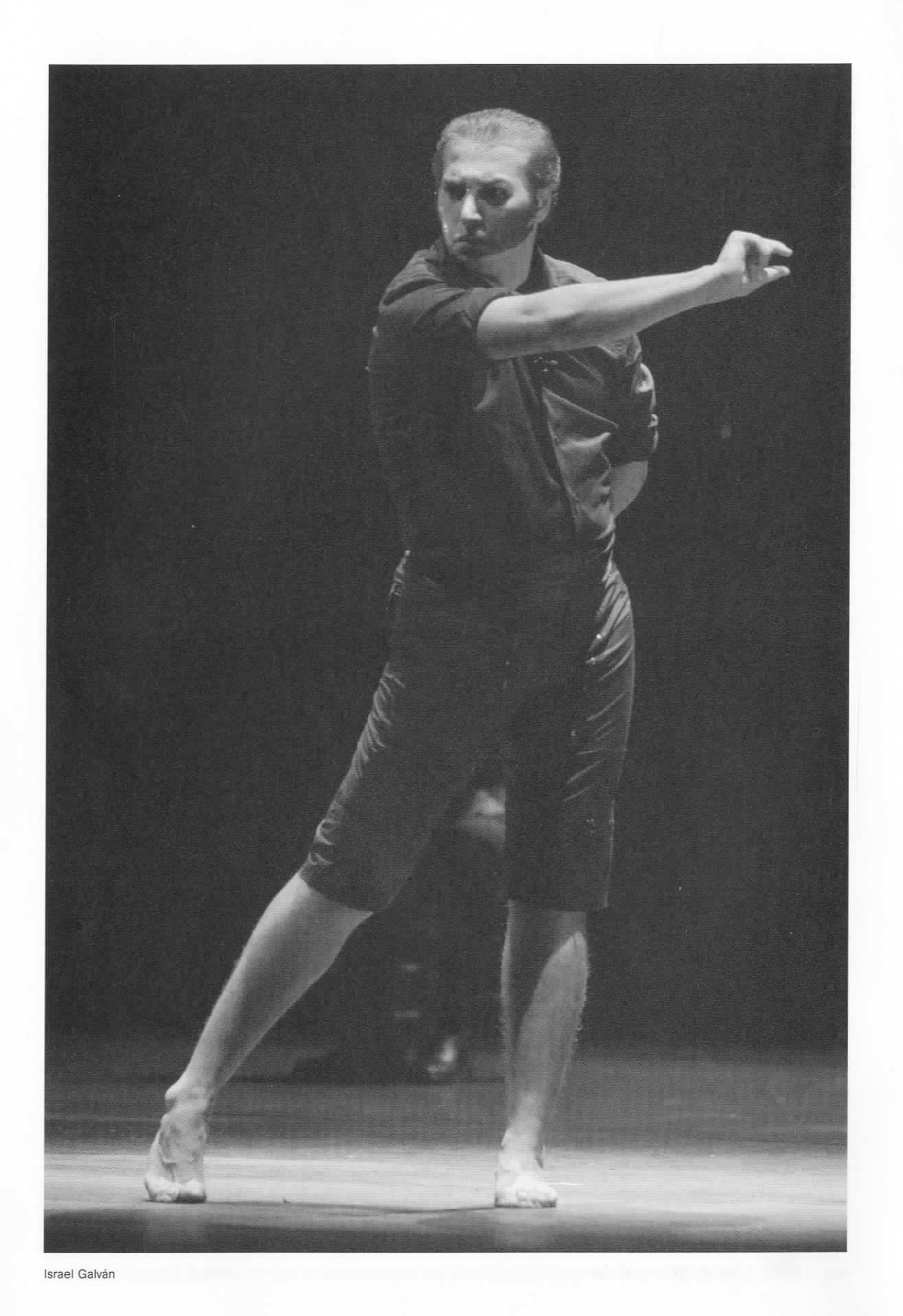
Tras su consagración en el Concurso de Jóvenes Intérpretes de la Bienal de Sevilla, y aparte de figurar en los espectáculos de su padre, Israel ha trabajado con Manuel Soler en *Por aquí te quiero ver* en 1996, con Manuela Carrasco en *La raíz del grito* en el mismo año, con Mario Maya en *Los flamencos cantan y bailan a Lorca* en 1997, con José Luis Ortiz Nuevo en el homenaje a García Lorca *Mañana hace cien años* en 1998, y con Pepa Gamboa en *Abecedario*, homenaje a Jorge Luis Borges, en 1999, además de participar en el ciclo *Flamenco viene del Sur* en 1998.

En septiembre de 1998 presentó en la X Bienal de Sevilla ¡*Mira*!, su primer espectáculo, toda una genialidad para el siglo XXI, ya que el sevillano se anticipó a lo que había de venir, de ahí que a la crítica especializada le fuera imposible definir con un solo epíteto el entero significado de su propuesta.

Dos años más tarde, Israel presentó en la XI Bienal de Sevilla, el espectáculo *La metamorfosis*, basado en el conocido relato de Kafka.

En la actualidad, el bailaor, alternando la estricta lógica de su virtuosismo con el fervor y la exhortación del ritmo, está asumiendo el papel de la búsqueda de la genialidad, del más difícil todavía, por lo que está en condiciones de sustanciar los rasgos evolutivos que se avecinan a partir de tres enfoques: la perspectiva personal, el lenguaje como amalgama de certeras figuraciones contemporáneas y el uso de los ámbitos espacio-temporales.

Con motivo de su participación en el ciclo *El flamenco que viene* de la Universidad de Sevilla, el bailaor estará acompañado por su hermana, la también bailaora Pastora Galván, tras su triunfo en el Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba y su destacada intervención en el Festival Nacional del Cante de Las Minas de La Unión (Murcia), lo que constituirá su presentación en la capital hispalense.

Israel Galván

Enrique Morente

18.02.05

La belleza de la creación

Al cante **Enrique Morente**, a la guitarra **Manuel Parrilla**, palmas y voces **Antonio Carbonell**, **Angel Gabarre** y **Pepe Luis Carmona**

Enrique Morente

La vida del cantaor Enrique Morente, nacido en el Albaicín granadino, está ligada al cante desde siempre. Al cante y al canto: ya de niño fue seise en la catedral de su ciudad natal. Desde joven muestra gran empeño e ilusión por aprender de los grandes maestros. Con dieciocho años se traslada a Madrid, alternando, dentro y fuera de los escenarios, con las principales figuras de los escenarios de la época y sorprendiendo desde el principio a críticos y estudiosos por su curiosidad e interés en asimilar e interpretar los cantes y estilos más difíciles, y por su preocupación por llegar a ser un cantaor largo, sin distinción de escuelas ni comarcas. En cualquier caso, la figura de Morente se revela desde el principio con una personalidad propia que, unida a su sentido de la ortodoxia y a su valoración del cante flamenco en su motivación más esencial, la anímica, aprendida de los grandes maestros, le harán merecedor del calificativo de "joven maestro del cante jondo". Inconformidad y fidelidad a los fundamentos del cante serán, desde entonces, las premisas de su carrera artística.

Su primer disco, con la guitarra de Félix de Utrera, aparece en 1967 bajo el escueto título de *Cante flamenco*, en el que rompe, aun dentro del clasicismo más resuelto, por su impronta personal y por su repertorio, que no era moneda de cambio en ese momento. En lo sucesivo, las grabaciones de Morente seguirán mostrando su inquietud cantaora y su vena creativa junto a las guitarras de Niño Ricardo, Perico del Lunar, Parrilla de Jerez, Manzanita, Paco Cortés, Tomatito, Manolo e Isidoro Sanlúcar, Enrique de Melchor, El Bola, Paquete, Montoyita, Sabicas Luis y, sobre todo, Pepe Habichuela.

Su andadura está marcada por su inquietud artística y social, siempre abierto al diálogo con otras tradiciones musicales y atento a la introducción de los grandes poetas de la literatura española en los textos de sus creaciones.

De todo el movimiento que cabría denominar como "nuevo flamenco" Enrique Morente es el cantaor de conceptos más coherentes a la hora de perseguir la tarea evolucionista. Esa coherencia le ha llevado, en más de una ocasión, a asumir el riesgo de poner en escena proyectos y espectáculos en los que su participación, lejos de limitarse al cante, se extiende a los papeles de productor, director e intérprete dramático. Así, a mediados de los sesenta, Morente participa en el montaje de *La Celestina* junto al pianista Antonio Robledo. Poco después crea el ballet *Obsesión*, estrenado por el Ballet Nacional de Canadá. También junto a Antonio Robledo crea la *Fantasía del cante jondo para voz flamenca y orquesta*, estrenada en el Teatro Real de Madrid en 1986, con las guitarras de Juan Habichuela y Gerardo Núñez y la Orquesta Sinfónica de Madrid. En 1988 estrena en el Festival de Granada su audaz *El loco romántico,* basado en *El Quijote*; y en 1990, en la Bienal del Flamenco de Sevilla su *Allegro Soleá*. Ha compuesto la música de la obra de Martín Recuerda *Las arrecogías del Beaterio de Santa María Egipciaca*. Ha trabajado con Miguel Narros en *Edipo Rey*, y ha compuesto, entre otras la música para la película *La Sabina* de José Luis Borau. Es igualmente significativa su *Misa Flamenca*.

Su personal versión de *Poeta en Nueva York* de Federico García Lorca y canciones de Leonard Cohen, entregándose, además al encuentro entre música flamenca y la tensión eléctrica del grupo Lagartija Nick, con toda la esencia de la jondura están juntas en *Omega,* su CD, una obra magistral con la que giró por España y Francia y entusiasmó a todos los aficionados a la buena música.

Esta continua actividad, aunque diversa, no resulta irregular; al contrario, se unifica en el común denominador de la autoexigencia y la conciencia de la propia profesionalidad y dignidad del servicio al cante.

Enrique Morente ha recorrido el mundo con su arte. Ha actuado, entre otros, en el Teatro Real de Madrid, Palacio de Bellas Artes de México, Teatro Olimpia de París, Lincoln Center de Nueva York, Festival Internacional de Granada, Teatro Romano de Mérida, Palau de la Música Catalana... y ha realizado giras por Francia, Holanda, Alemania, Japón, Estados Unidos, Iberoamérica y Rusia.

En 1994 recibe el Premio Nacional de Música, que por primera vez se concedió a un artista flamenco, en 1998 recibió el Galardón de Honor de los

Premios de la Música y en 1999 se le ha otorgado el Galardón Flamenco Calle de Alcalá que con carácter anual concede el Festival Flamenco **CAJA MADRID** a un artista flamenco que haya desarrollado la mayor parte de su carrera en Madrid. También tiene el Premio Bienal de Cultura de la Junta de Andalucía, Premio Extremadura de la Creación...

"Si pudiera encontrar alguna manera de colaborar con un artista tan grande como Enrique Morente, sería maravilloso. Si mis canciones fueran traducidas al flamenco me sentiría muy conmovido" (Leonard Cohen).

19.02.05

Al mariyya
Guitarra flamenca en concierto **Tomatito**
Segunda guitarra **Juan José Suárez "Paquete"**, baile **Juan de Juan**, percusión **Lucky Losada**, cante **Mª Ángeles Fernández**, bajo y mandola **Diego Amador "Churri"**, violín **Bernardo Parrilla**

Voz y marfil
Piano **Dorantes**, cante **Esperanza Fernández**, con **Manuel Nieto** bajo y **Tete Peña** percusión

Tomatito

Le tocó –por peripecias de las fuerzas del azar– vivir al lado del Profeta flamenco de nuestros tiempos. Le tocó –fuera por taranta o por tangos– acompañar a un genio en el que encontraría una luz de guía vital. El destino, pues, se encargó de que se criase como músico a la vera de este gurú encarnado en San Fernando, cuyo verbo aún resuena en chabolas y cortijos, polígonos y palacios.

Claramente elegido para seguir el destello de la antorcha de aquella *Leyenda del tiempo* en el que se ha convertido Camarón de la Isla, nuestro Tomate ha inspirado e influenciado, además, a toda una nueva generación de jóvenes valores. Quizás sea este elemento, una suerte de huella divina, el que ilumina toda su obra y le permite continuar esparciendo su magia sin más artilugio que seis cuerdas.

Tras la desaparición de Camarón, Tomatito se ha convertido en solista de máxima relevancia dentro del ámbito de la guitarra flamenca. Su forma de abordar tanto los palos sobrios como los festivos sacan a relucir una sensibilidad sin precedentes y un don interpretativo fuera de lo común. A lo largo de una década, ha sabido conjugar la fidelidad a su herencia racial con una capacidad insólita de traspasar barreras ideológicas. Rechazando restricciones culturales impuestas, además de supuestos límites personales, enriquece su obra con matices armónicos y rítmicos conferidos a raíz de abrazar el jazz latino, el rock, el blues, la bossa y demás formatos "jondos" del abanico sonoro global.

Tomatito

Aunque sueñe en clave de Albéniz o se despierta tarareando una melodía de Piazzolla, Tomatito dice que "un flamenco tiene que tocar flamenco". Esta frase tiene varias connotaciones, según se mire. En el fondo es un flamenco enamorado del toque, un tocaor que se inclina por el flamenco, su forma de entender la vida misma es flamenca y como buen flamenco que se considera, le llega a las entrañas el flamenco bueno. A pesar de que en los últimos años se ha visto envuelto en una vorágine de influencias musicales, colaborando con una multitud de intérpretes de todo el globo, mantiene fidelidad absoluta a sus principios en sus numerosísimas avanzadillas por terrenos ajenos y sin embrago ha sido acogido siempre como otro miembro más de la hermandad universal musical.

Carretera y manta: París, Londres, Tokio, Nueva York... con la guitarra a cuestas y el séquito presente. Breve paréntesis en sus andanzas por los escenarios de medio mundo y *pá* casa. *Sentaíco* de noche en su jardín resplandeciente bajo un sinfín de estrellas, le susurra un grillo escondido en una jacarandá y al son de éste, empieza a perfilar los ingredientes de una nueva pócima llamada *Aguadulce*.

El rito le requiere reunir una manada de colegas en una cueva enmoquetada en las afueras de Madrid, donde mediante la alquimia tecnológica, convierte en puro todo lo aquí se cuece. Paquete, co-piloto y confabulante, parece que aterriza desde Harlem donde ha ahondado en el be-bop, el hip-hop, el scat y el gospel sin renegar de lo que él conoce como el sonido negro. Hado Padrino del proyecto, su varita acierta siempre en el hallazgo de entendimiento común entre distintas ideologías flamencas.

Se manifiesta el ángel Mari Ángela. Hija de Tomatito y bendecida con un timbre celestial, canta tentando el gozo, sin eximirse de visitar a viva voz, las tinieblas del sufrimiento terrenal. Se asoma Potito ansioso por derramar su melisma inconfundible. Salvaje y desgarradora, la exquisitez de la pureza hecha quejío. Luego emerge Guadiana como el misterioso río homónimo de cuya orilla es oriundo, inundando el paisaje de tonos humeantes. El malabarista Cigala, nuevo heraldo del gemir gitano, no falta a su cita con estos compañeros.

Se abre el telón y aparece Cortina. He aquí un mago risueño que con diez pinceles retoca con su arte dactilar, la paleta sonora que va trazando el maestro. Piraña muerde a bocaos el compás voraz, Bandolero y Lucky Losada se llevan la batucada de calle, mientras la sabiduría medida de Antonio Carmona pellizca el *garlochí* del soniquete con precisión infinita. Se sienta Pedro Barceló y despliega su armadura rítmica ante el reto de la Soleá. Se alista Maca, funkófilo asiduo tanto de los bajos fondos como de la esfera élite del flamenco actual.

Sopla una brisa de aire fresco cuando la armónica de Antonio Serrano acaricia con ternura una sucesión de acordes sugerentes. Una visita relámpago de Josemi Carmona acaba en una tormenta por tangos, un diluvio de virtuosismo, vaya. De la pampa plateada llega la ráfaga indomable de la guitarra de Luis Salinas, flamenco honoris causa por su afinidad con la onda jonda.

Los colaboradores que le rodean a Tomatito en la creación de *Aguadulce* son cohabitantes del mismo plano cósmico en el que reside su verdadera razón de ser. Su aquí y ahora, su *id*, es y siempre será flamenco. Junto a ellos, pretende no sólo aliviarse del síndrome de abstinencia que padece cada minuto que pasa sin su *bajañí* entre manos, sino agasajar a la vez a los amantes de lo genuino, aunque sea de forma momentánea, con un viaje astral por donde habita el duende auténtico.

Debora Garber

Dorantes

David Peña Dorantes, nace en Lebrija (Sevilla), en el seno de una familia cuya dedicación secular a las músicas tradicionales de Andalucía es todo un mito. No en balde, entre sus ancestros cuenta con numerosas figuras muy significativas. Por mencionar algunas: su abuela María "La Perrata", su padre Pedro Peña, Fernanda y Bernarda de Utrera, Pedro Bacán, Lebrijano, Turronero, Bambino, etc... llegando, por ejemplo, sus raíces hasta los legendarios Mercé "La Serneta" y Tomás "El Nitri".

Dorantes, tras haber absorbido la cultura musical de su familia, realiza sus estudios en el Real Conservatorio de Música Superior de Sevilla. Todo este bagaje incide en procurarle una sólida formación, además de un amplio conocimiento acerca de las diversas estructuras musicales: desde las más clásicas hasta las más vanguardistas.

Dorantes y Esperanza Fernández

Estamos pues, ante un músico de calidad y una singularidad excepcional, que no tiene parangón dentro del universo actual de la música.

Su recorrido artístico lo podríamos empezar en Lucerna (Suiza). Dorantes presenta su música en un festival de arte gitano. Sir Yehudi Menuhin, el ilustre violinista y director de orquesta, vibra con el piano del desconocido y lo recomienda para el Festival de Mont de Marsan (Francia). En 1996, Dorantes pone a prueba en el Espace Mitterrand su primera obra *Orobroy*, el español fascina a puristas y curiosos.

No es de extrañar que el desarrollo de su primera obra, *Orobroy* (pensamiento en caló), se nos aparezca con una expresión, intimista y acaparadora, a veces explosivo y rítmico otras. La magnífica acogida de esta ópera prima, le ha permitido realizar numerosos conciertos dentro y fuera de nuestro país. Podemos destacar como las más importantes:
1996: Bienal de Arte Flamenco, Sevilla.
1997: Colegio Mayor Universitario San Juan Evangelista, Madrid.
1998: Gran Teatro de Córdoba, Córdoba / Festival de Jazz Plaza, La Habana-Cuba.
1999: Festival de las Nuevas Músicas, León / Festival de las Cuevas de Nerja, Nerja-Málaga / Fiesta de la Mercé, Barcelona / Teatro de la Zarzuela, para el Ballet Nacional de España, junto a Aída Gómez y Antonio Canales, Madrid.
2000: Flamenco Viene del Sur, Sevilla / Festival Ethnic & Jazz, Atenas-Grecia / Festival Organizado por Michael Douglas, Mallorca / Exposición Universal, Hannover-Alemania.
2001: Gira por los teatros más importantes, Japón / Sala Turina, Sevilla.
En febrero de 2002 se presenta su segundo trabajo discográfico titulado *Sur*, grabado en París, Sofía y Sevilla. *Sur* cuenta con las colaboraciones de la Orquesta Nacional de Radio Sofía, Thomas Gubitsch, Tino di Geraldo, Manolo Nieto, Tete Peña, Nacho Gil, Esperanza Fernández y Theodosii Spavov.

Esperanza Fernández

Esperanza Fernández es, sin duda, una de las voces principales del cante flamenco en la actualidad. A sus inmejorables facultades, ya demostradas en innumerables conciertos, hay que sumar su extenso repertorio –desde la seguiriya más dramática a los tangos más canasteros–, así como su versatilidad a la hora de prestar su voz a estéticas musicales bien distintas.

Nombres como Yehudi Menuhin, Rafael Frühbeck de Burgos, Mauricio Sotelo, Edmon Colomer, Rosa Torres-Pardo, Ángel Gil Ordóñez, Myrian Makeba, Enrique Morente, Noa, Edward Simmons, Juan de Udaeta, Rafael Riqueni, Kiko Veneno, José Miguel Evora y formaciones como Trío Accanto, Perpectives Ensemble (Nyc), Lim (Madrid), Orquesta Nacional de España, Orquesta de Barcelona y Nacional de Cataluña, Orquesta Filarmónica de Málaga, Orquesta Joven de Andalucía, The Wesleyan Ensemble of the Americas, jalonan la carrera de Esperanza.

Su versatilidad artística la ha llevado a realizar conciertos en formaciones tan dispares como dúos, tríos, cuartetos, banda, jazz, big band, orquesta de cámara y sinfónica, etc...

Su proyección internacional ha alcanzado lugares como Nueva York, París, Bergen, Lisboa, Tampere, Brasilia, Marrakech, Colonia, Bruselas, Roma, Toulousse, Connecticut, Tesalónica, etc...

Gitana nacida en el barrio de Triana que ha recibido la herencia flamenca en una familia de importantes cantaores, guitarristas y bailaores. Esperanza lleva el flamenco en sus venas y tiene todo el futuro por delante. Dotada de unas privilegiadas condiciones para cantar, de su garganta sale una delicada y preciosa voz que pone al servicio de su talento y que le permite interpretar distintos y variados estilos.

Desde muy joven, Esperanza Fernández inició la búsqueda de un lugar propio en el panorama del arte flamenco. A los dieciséis años se presentó ya por primera vez como primera cantaora de un importante espectáculo: *Amargo,* de Mario Maya, y desde entonces ha protagonizado un continuo progreso, compartiendo escenario con artistas de la talla de Paco de Lucía, Camarón de la Isla, Rafael Riqueni, Enrique Morente...

Es una de las mejores voces actuales del flamenco, que ya ha encontrado en ella una de sus incuestionables figuras. Sorprende con su juventud del profundo conocimiento del flamenco tradicional. Pero a la vez, ha demostrado que no le tiembla la voz, ni las ganas para enfrentarse a nuevos retos, por complicados que parezcan. Su impresionante sentido del compás, su armonía, y temple, una voz rica en matices y una gran elegancia le permiten abrirse paso por los caminos más tradicionales del flamenco como en otras experiencias cercanas a la fusión, al mestizaje musical y al mundo clásico interpretando *La vida breve*, *El amor brujo*, *Siete canciones españolas* y participando en la recuperación de la ópera *Margot* de Joaquín Turina (Teatro de la Maestranza de Sevilla, 1999)

Cantaora imaginativa, original e instintiva, dispuesta a acercarse a otros géneros artísticos, conoce desde muy niña los secretos de los escenarios y posee duende para conectar con el público a través de la pureza de sus tientos, tangos, soleas, alegrías, bulerías...

Esperanza Fernández vivió en 1994 el año de su consolidación artística al protagonizar junto a Enrique Morente, el espectáculo *A oscuras*, que constituyó uno de los mayores éxitos de la VII Bienal de Arte Flamenco celebrada en el Teatro de la Maestranza de Sevilla.

Desde 1995 ha venido colaborando con la Orquesta Joven de Andalucía interpretando *El amor brujo* de Manuel de Falla en diversos conciertos y con la que graba en diciembre de ese año la versión íntegra de la obra dirigida por Juan Udaeta. Esta grabación inédita, coincidió a finales de 1995 con el galardón Premio Andalucía Joven de Flamenco que otorga la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

A comienzos de 1996, la Orquesta Sinfónica de Barcelona i Nacional de Catalunya, bajo la dirección de Edmon Colomer, eligió a Esperanza para la grabación de *El amor brujo* (versión 1915) realizada con motivo del Año Falla.

Esta misma obra le ha brindado la oportunidad de actuar con la Orquesta Sinfónica de Valencia, Sinfónica de Galicia, Ciudad de Granada, Nacional de Brasil, entre otras. En 2001 graba nuevamente *El amor brujo* con la Orquesta Nacional de España dirigida por Rafael Frühbeck de Burgos, clausurando el Festival Internacional de Música y Danza de Granada. El CD salió al mercado en febrero de 2002.

Su versatilidad y dominio de la voz, le ha llevado a interpretar música contemporánea como la compuesta expresamente para ella por el compositor Mauricio Sotelo, estrenando las obras *Epitafio* y *Nadie*, en el Verano Musical de Segovia (1997) junto al Trío Accanto. Con este mismo repertorio participó en el Festival de Otoño de Madrid.

En 1997 da vida al personaje de *Candela*, en la versión original *El amor brujo* (versión escénica), en el Teatro Lara de Madrid, permaneciendo una semana en cartel y convirtiéndose así en el relevo de la mítica Pastora Imperio.

Su proyección como cantaora alcanza el panorama internacional siendo elegida por la Fundación Autor (SGAE) para representar a España en el Pop Komm '97 celebrado en Colonia. Ese mismo año es invitada por el maestro Yehudy Menuhin a participar en los conciertos *Voces por la Paz* junto a estrellas internacionales como Myriam Makeba o Noa.

En el terreno discográfico, desde su participación en el mítico *Potro de rabia y miel* de Camarón de la Isla, ha sido solicitada por numerosos artistas y productores para participar en grabaciones como *Los Gitanos cantan a Lorca* (Vol. 2) u *Oratorio por Ceferino*, *Cruce de caminos...*

En octubre de 2001 presentó su primer trabajo discográfico en solitario con el título de: *Esperanza Fernández*, obteniendo excelentes críticas de la prensa especializada y siendo desde los primeros momentos uno de los más vendidos en el campo del flamenco.

En abril y mayo del 2003 ha realizado una gira por 25 teatros españoles colaborando como cantaora en el espectáculo *El duende, la molinera y el corregidor*, concierto escenificado sobre música de Manuel de Falla, y en el que también participó la bailarina Aída Gómez, perteneciente al proyecto del ciclo Música a Escena presentado por la Red Española de Teatros. 2003 ha sido un año especialmente fructífero para Esperanza. Además de sus innumerables conciertos con su cuarteto de flamenco tradicional, ha realizado varios más con Jean Marc Padovani y su orquesta de Jazz; ha presentado en diversas ciudades italianas y con diferentes orquestas *El amor brujo*, en sus dos versiones, así como las *Siete canciones españolas* de M. de Falla, en versión para orquesta de cámara.

Posteriormente, invitada por el Festival Île-de-France, estrena en Le Cirque d'Hiver de París el espectáculo *Almadía*, en colaboración con músicos de Marruecos, y con el cual está realizando una gira.

En el verano de 2004 ha participado como cantaora en *El Café de Chinitas*, coproducción de los festivales Castell de Perelada, Internacional de Santander, Quincena Musical de San Sebastián, Festival Internacional de Música y Danza de Granada y Centro Andaluz de Danza de la Junta de Andalucía, producción realizada junto con *El sombrero de tres picos,* para conmemorar el nacimiento de Salvador Dalí.

Actividades previas

Auditorio de La Casa Encendida

Ronda de Valencia, 2 – Tel. 91 506 38 75 / 91 506 38 88
www.lacasaencendida.com
Todas las actividades darán comienzo a las 19 h, entrada con invitación hasta completar aforo. Recogida de invitaciones dos horas antes de las actividades en el punto de información de La Casa Encendida. **Aforo limitado**

Martes 08.02.05
Mesa redonda
"Flamencos hoy" por **Félix Grande** y **Juan Verdú**
"Síntesis reflexiva sobre temas del flamenco" por **Mario Maya**

Recital de cante
Salomé Pavón con **José María Melero** a la guitarra

Miércoles 09.02.05
Conferencia
"El Gloria, Cepero y Mojama, tres cantaores esenciales de Jerez" por **Manuel Ríos Ruiz**

Recital de cante
Juan Zarzuela "Zarzuelita" con **Alberto San Miguel** a la guitarra

Jueves 10.02.05
Conferencia
"La historia de la guitarra flamenca" por **José Manuel Gamboa**

Recital de cante
Pedro Sanz con **Fernando de la Rua** a la guitarra

El patio de La Casa Encendida

Precio de las localidades: 3,00 €.
Venta de las localidades: 3 días antes en el punto de información de La Casa Encendida; en www.entradas.com y en el teléfono 902 22 16 22

Viernes 11.02.05
Concierto "El flamenco más joven en La Casa Encendida"

Al cante **Antonio Vélez "Pitingo"**, guitarra **Alfonso Orellana**
Al cante **Fernando Soto**, guitarra **Ismael Heredia**

Galardón Flamenco Calle de Alcalá 2005

Miembros del jurado:

José Manuel Caballero Bonald
Félix Grande Lara
Ángel Álvarez Caballero
José Mª Velázquez-Gaztelu
Alejandro Reyes Domene

El pasado 24 de noviembre de 2004, se reunió el jurado del **Galardón Flamenco Calle de Alcalá**, de carácter honorífico y que convoca **CAJA MADRID** dentro del **XIII Festival Flamenco CAJA MADRID**, compuesto por las personas relacionadas anteriormente, y tras las deliberaciones oportunas, acordó conceder por unanimidad, el citado galardón en su decimotercera edición al bailaor y coreógrafo **Mario Maya**. Asimismo, este año con carácter excepcional, se concede también **Galardón Flamenco de Honor del Festival** a la maestra y leyenda viva del baile, **Pilar López**.

La entrega de dichos galardones se realizará durante la celebración del **XIII Festival Flamenco CAJA MADRID 2005** en el mes de febrero.

Mauricio Jiménez Larios. Autor de la escultura **Galardón Flamenco Calle de Alcalá**
Nace en San Salvador, República de El Salvador en 1949. Realiza sus estudios artísticos en dicha ciudad en la escuela que dirige Benjamín Saúl y Serafín de Cos, ambos españoles, que emigraron a Centro América en la década de los '60 y que desarrollaron allí una importante y amplia labor artística. De 1969 a 1972 es profesor en el Centro Nacional de Artes y en los cursos de Extensión Cultural de la Universidad Nacional de El Salvador.
En 1973 se traslada a España para incrementar su formación, relacionándose estrechamente con creadores e instituciones del arte actual. En este mismo año trabaja en la construcción del monumento al Descubrimiento de América, en la Plaza Colón de Madrid, bajo la dirección de Joaquín Vaquero Turcios.
En el año 1981 es creador y organizador de la Escuela de Artes Plásticas de Santa Fe en Granada, realizando colaboraciones con el Ayuntamiento de Santa Fe, como fue la de Comisario para la organización de la exposición del *Libro de la Fundación de Santa Fe, siglo XV*, y con la Diputación de Granada en diversas actividades culturales. De 1983 a 1987 es Director de la Sala Juan de Villanueva del Ayuntamiento de Aranjuez, ejerciendo de profesor en los Talleres Municipales de Artes Plásticas y en el Taller de Creatividad de dicha sala. En 1995 es Director artístico de la exposición de artesanía en el Mercado Puerta de Toledo de Madrid, organizada por el Ministerio de Asuntos Sociales, en la campaña: *Somos Iguales, Somos Diferentes*.
Ha realizado diversas exposiciones tanto individuales como colectivas en Centro América, México, España y otros países de Europa. Obras suyas, escultóricas y de pintura mural, se encuentran, entre otros lugares, en la Estación Terrena Izalco de El Salvador, Ciudad Universitaria de Madrid, Palos de la Frontera, Huelva, Monumento a Cristóbal Colón en Santa Fe, Granada, Monumento a Joaquín Rodrigo en Aranjuez, etc. Ha colaborado con entidades locales de Sierra Mágina, Jaén, en el diseño dentro del programa de señalización de rutas y servicios turísticos de dicha zona. Actualmente reside en Úbeda, Jaén, donde desarrolla su actividad artística y docente.

Galardonados festivales anteriores:

1994	**D. Manuel Soto** "Sordera de Jerez". Cantaor.
1995	**D. Juan Carmona** "Habichuela". Guitarrista.
1996	**D. Eduardo Serrano** "El Güito". Bailaor.
1997	**D. José Menese**. Cantaor.
1998	**D. Paco de Lucía**. Guitarrista.
1999	**Dª Blanca del Rey**. Bailaora.
2000	**D. Enrique Morente Cotelo**. Cantaor.
2001	**D. Manolo Sanlúcar**. Guitarrista.
2002	**D. Antonio Gades**. Bailaor y Coreógrafo.
2003	**Dª Carmen Linares**. Cantaora.
2004	**D. Paco Cepero**. Guitarrista.

El Galardón Flamenco Calle de Alcalá, de carácter honorífico, se instituyó en la segunda edición del **Festival Flamenco CAJA MADRID** (1993), con la finalidad de premiar y reconocer a todas aquellas grandes figuras del flamenco, aún con vida, que hayan realizado su carrera artística en Madrid, en cualquiera de sus facetas, cante, guitarra o baile, y cuya aportación al engrandecimiento y enriquecimiento del Arte Flamenco haya sido notoria y decisiva.

Teatro Albéniz

Gestión y administración
Dirección: Cristina Santolaria
Ayudante de dirección: Charo Mesa
Coordinación técnica:
Miguel Ángel Sánchez
Coordinación sala: Pilar Berigüete
Ayudante coordinación sala:
Diana González
Gerente: Manuel Ripoll

Personal técnico
Jefe de maquinaria: Antonio Montero
Subjefe de maquinaria: José Caballero
Oficiales de maquinaria:
Juan Carlos Montero, David Moreno
Jefe de electricidad: José J. Timón
Subjefe de electricidad: Rafael Menéndez
Oficiales de electricidad:
José Alberto Ureña, Javier Álvaro
Utilería: Manuel Fernández
Sonido: Milán Acústica, S.A

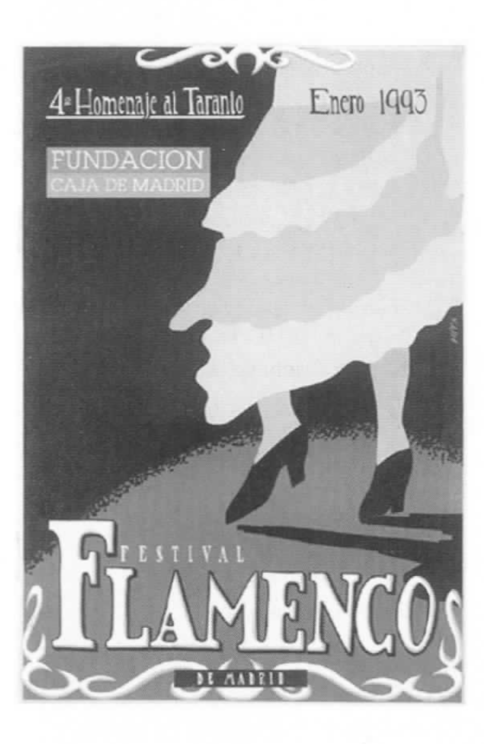
Personal Sala
Mantenimiento sala: Jesús Rodríguez
Acomodadores: Gabriel Blanco,
María José Cervantes,
Jesús Ramón González, Margarita Corzo,
Martin Fohon
Porteros: Francisco Famoso,
Jesús Domínguez
Conserjes: Juan Antonio Muñoz,
María del Mar Montero
Sereno: Sacramento Sánchez-Seco
Taquilla: Milagros de la Peña,
Inmaculada Morán
Asistencia sala: Juan Manuel Prados,
Javier Martín

Limpieza
Marcelina Utrilla
Brígida Muñoz
Mercedes Lerín

Ficha técnica del Festival

Proyecto: Obra Social **CAJA MADRID**
Directora: Carmen Estrada Llaquet
Imagen: Marta Fernández Ardavin
Comunicación: Pascual Cámara

Organización y producción: CultyArt, S.L.
Dirección: Alejandro Reyes Domene
Producción: Cuchi González Romero
Ayudante de producción:
Alvaro Vivas Aparicio
Regidor: Jerónimo Benito
Auxiliar de realización:
Oscar Abellán Martínez
Prensa: Lola de Pablo
Tertulias: Julia Caro
Sonido: José Luis Álvarez
Diseño luces: Raúl Perotti
Diseño gráfico: Leona
Fotos: Paco Manzano
Colaboración: Consejería de Cultura
y Deportes. Comunidad de Madrid.
Teatro Albéniz de la Comunidad de
Madrid

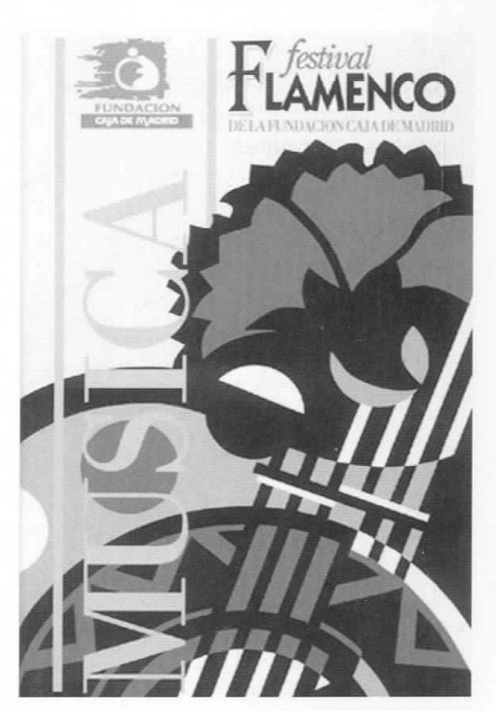

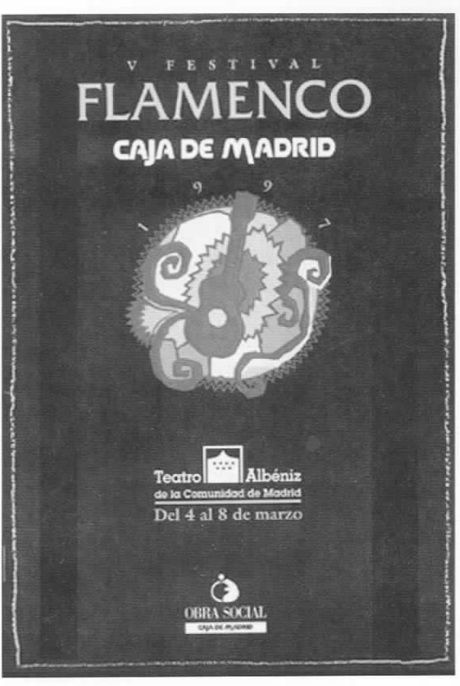
Cartel del I Festival Flamenco, 1993
Diseño: Hita

Cartel del II Festival Flamenco, 1994
Diseño: Hita

Cartel del III Festival Flamenco, 1995
Diseño: Roberto Turégano

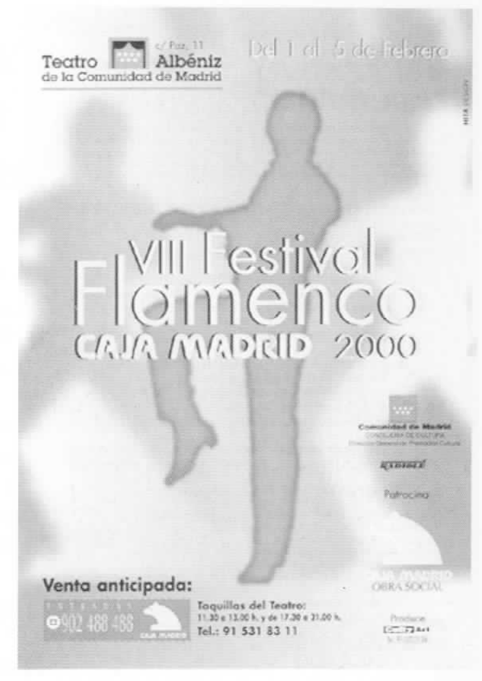

Cartel del IV Festival Flamenco, 1996
Diseño: Daniel de Labra

Cartel del V Festival Flamenco, 1997
Diseño: Pablo Guerrero

Cartel del VI Festival Flamenco, 1998
Diseño: Macarena de Torres

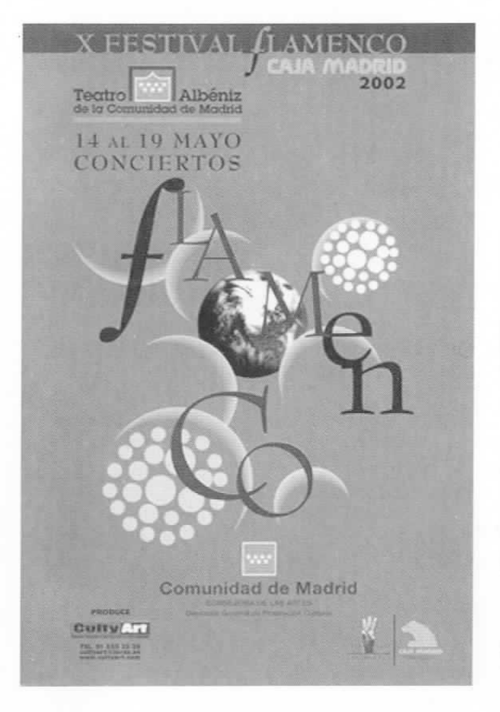

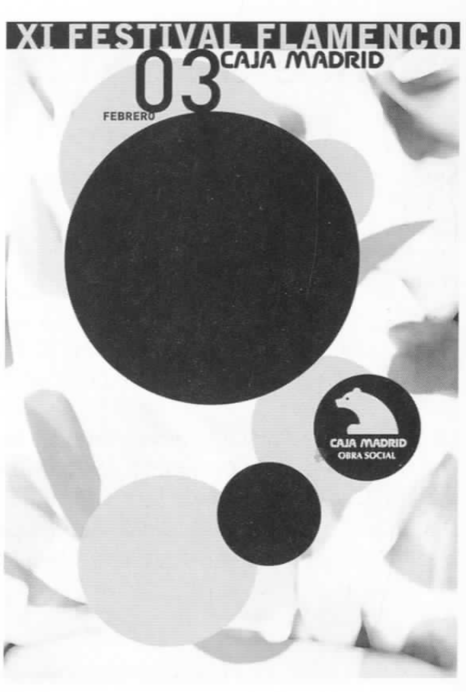

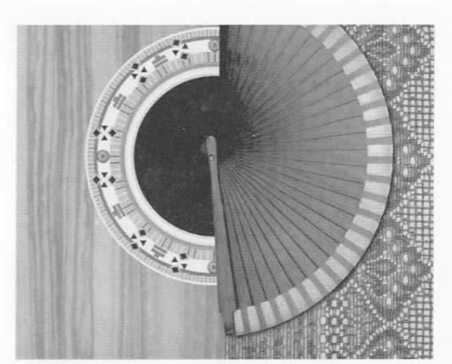
Cartel del VII Festival Flamenco, 1999
Diseño: Hita

Cartel del VIII Festival Flamenco, 2000
Diseño: Hita

Cartel del IX Festival Flamenco, 2001
Diseño: Hita

Cartel del X Festival Flamenco, 2002
Diseño: Leona

Cartel del XI Festival Flamenco, 2003
Diseño: Leona

Cartel del XII Festival Flamenco, 2004
Diseño: Leona

Avance de programación 2005 del Teatro Albéniz

La tempestad
Del 24 de febrero al 3 de abril.
De **W. Shakespeare**. Versión y traducción: Helena Pimenta. Reparto (por orden alfabético): Alex Angulo, Ramón Barea, Jesús Berenguer, Jorge Basanta, Jacobo Dicenta, Vicente Díez, Mikel Losada, Concha Milla, Pietro Olivera, José Tomé, Fernando Ustarroz. Dirección: Helena Pimenta. Una producción de UR Teatro-Antzerkia.

XX Edición del Festival Internacional de Madrid en danza, del 6 al 23 de abril.
Del 6 al 10 de abril: **Compañía María Pagés**. Programa: *Canciones para antes de una guerra*. Coreografía: María Pagés. Flamenco.
Días 15, 16 y 17 de abril: **Ballet de la Ópera de Viena**. Programa: *Slingerland pas de deux*, Sensi, Beethoven Opus 73, Bolero, Alles Walzer. Coreografía: Renato Zanella / W. Forsythe. Ballet Clásico.
Días 21, 22 y 23 de abril: **Compañía Blanca Li**. Programa: *Alarme*. Coreografía: Blanca Li. Danza contemporánea.
XVII Celebración Día Internacional de la Danza
Grandes coreógrafos de la historia
Día 29 de abril.
Participantes (entre otros): Compañía de Víctor Ullate / Compañía de José Limón / Nederlands Dans Theater / Mats Ek / Ana Laguna / Escuela María de Ávila / Compañía Esquivel / Fundación Antonio Gades / Raquel Alarcón / Miguel Ángel Espino / Nina Watts-Compañía José Limón.